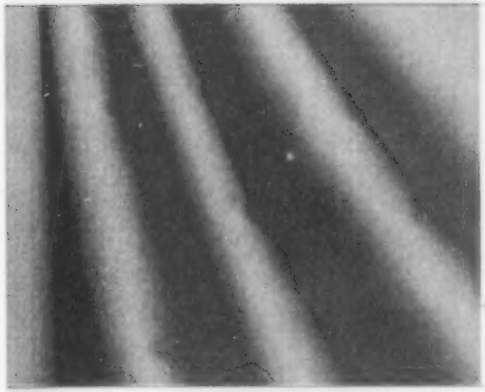


Environmental Scan of Contemporary Dance Presentation in Canada

Summary

June 8, 2005

This study was prepared for the Department of Canadian Heritage, the Canada Council for the Arts and the Conseil des arts et des lettres du Québec.

GAGNÉ LECLERC
GROUPE CONSEIL

GAGNÉ LECLERC

Preamble

This study was funded by the Department of Canadian Heritage, the Canada Council for the Arts and the Conseil des arts et des lettres du Québec. The views or opinions expressed in the study are strictly those of its authors and do not necessarily represent those of the fund providers or of the Government of Canada.

Ce document est aussi disponible en français.

Catalogue Number: CH52-2/2005-1E-PDF
ISBN 0-662-41084-X

GAGNÉ LECLERC

Background and mandate

In response to the cessation of activities of the *Festival international de la nouvelle danse* (FIND), and the difficulties experienced by the Canada Dance Festival (CDF) in 2004, their funding partners decided to undertake a thorough analysis of the FIND and the CDF and to assess the environment in which dance festivals operate.

Gagné Leclerc Groupe Conseil was commissioned to produce a report, which was divided into two work plans. This document reports the findings of the research and analysis pertaining to Work Plan 2 which was intended to provide:

"...an accurate, up to date assessment of the contemporary dance presenting environment in terms of the artistic community and its organizations, the audience and the funding partners."

Introduction

In addition to the summary, some contextual information and a brief introduction to the different sections in the document was developed. The report is organized into six sections:

Methodology – This section outlines the approach, process, background resources, consultations and constraints of the study.

Key concepts for understanding the contemporary dance presentation environment – This section offers the conceptual framework and some keys to understanding the report. It covers the ecology of contemporary dance presentation, the revenues/costs/results model, specialized and multidisciplinary presentation models and the system's funding scheme.

Key players in contemporary dance presentation – This section presents the main findings, challenges and reflections associated with the various players in contemporary dance presentation in Canada: creation/production organizations that present their own shows (self-presentation), specialized and multi-disciplinary presenters and their networks, specialized and multi-disciplinary festivals, international presenters, showcases and agents.

Venues and infrastructures adapted to contemporary dance – This section focuses on the issue of rehearsal and presentation spaces suitable for contemporary dance and the impact on the quality, number and accessibility of performances, as well as attendance.

Contemporary dance presentation activities – Based on available statistical data, this section provides a picture of contemporary dance presentation activities in Canada. It is followed by the main comments gathered during the consultation on Canadian and foreign dance presentation markets, which are then put into context with the main quantitative findings.

Funding for contemporary dance – This section presents the current picture as well as the evolution of public funding for contemporary dance. It also presents some of the challenges related to private sector funding.

Contemporary dance audiences – This section discusses available studies and data on dance audiences in this discipline and summarizes the main conclusions.

Major issues and challenges for contemporary dance presentation – By way of conclusion, this section summarizes the issues and challenges identified by the analysis of the contemporary dance presentation environment in Canada.

Methodology

This report is based on both a processing and analysis of documents and statistics and a wide-ranging consultation with members of the contemporary dance community across Canada.

Literature search

The literature and data include public documents such as statistics and findings by Statistics Canada, the Canada Council for the Arts (CCA), the *Observatoire de la culture et des communications* [Quebec culture and communications observatory], the *Conseil des arts et des lettres du Québec* (CALQ) [Quebec council on the arts and letters], and the Ontario Arts Council.

Unquestionably, the most complete national databank on dance is Statistics Canada's Performing Arts Survey. As a result, we based our depiction of contemporary dance presentation in Canada on this resource. To avoid the major bias inherent in the existence of major classical ballet companies in the large performance company category, we considered only the survey data pertaining to small- and medium-sized dance companies in order to reflect the reality of this specific discipline as accurately as possible. In order to identify the avenues, nature and extent of public funding for contemporary dance, a database was also constituted using federal, provincial (British Columbia, Ontario and Quebec) and municipal (Vancouver, Toronto and Montreal) grants.

Consultation

Consultations were undertaken both through individual interviews and group discussions with 128 key representatives of Canada's contemporary dance community to gather their perceptions, opinions and expectations. Participants were selected to ensure representation in terms of both regional distribution and professional role (creation/production companies of various sizes, presenters, representatives of organizations, etc.). The results of the consultation are presented throughout this report in a way that maintains confidentiality and the anonymity of participants.

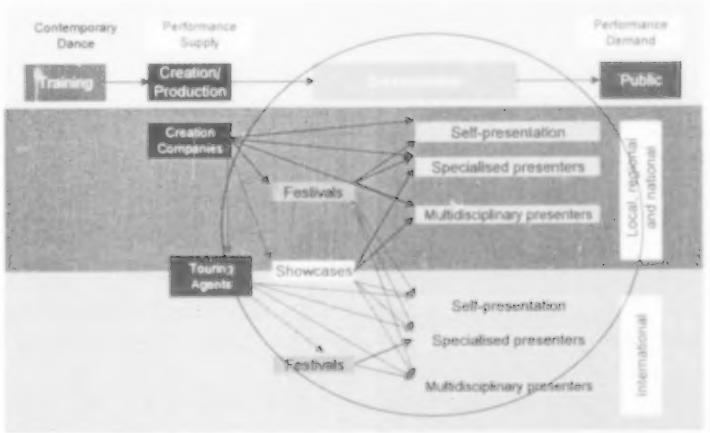
Study Constraints

Throughout the study, we were faced with major obstacles relating to the availability, quality and scope of available data, which prevented us from painting a complete picture of the contemporary dance presentation environment. These obstacles included:

- Identifying performing companies and presentation organizations working in the specific area of contemporary dance;
- The fact that contemporary dance suffers from a lack of statistical data and coherent and reliable information on its activities. Presentation data was supplied primarily by dance creation/production companies and not presenters;
- Measuring the presentation activities of contemporary dance using a methodology that allowed us to focus only on small- and medium-sized contemporary dance performing companies;
- A static picture of a dynamic situation;
- The complexity of determining the scope of public funding and the avenues it uses to support contemporary dance presentation activities;
- The difficulties in evaluating the programming slots available for contemporary dance shows with national presenters.

Key concepts for understanding the contemporary dance presentation environment in Canada

This section provides information about each of the players, the relationship between them and the environment in which they operate. This must be understood before proceeding to the more detailed analysis in the body of the report.



Overall ecology of contemporary dance presentation in Canada

Contemporary dance presentation is the bridge between supply and demand in contemporary dance performance. This point of contact between the public and dance occurs in a specific venue and market. The conditions of contemporary dance presentation vary according to the market (local, regional, national, international) and the mode of presentation.

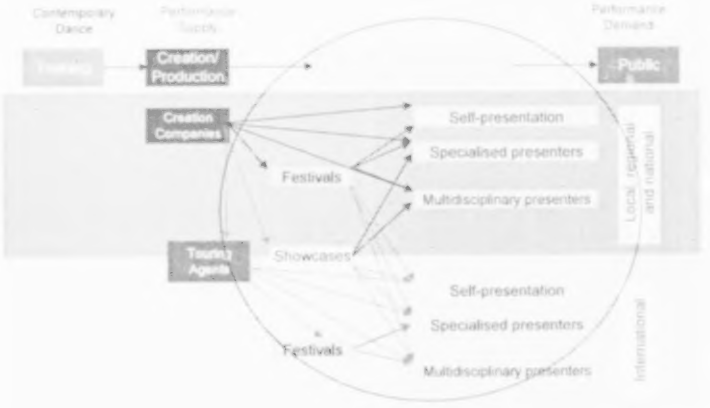
Modes of presentation

Self-presentation refers to a company presenting its own work without the intervention of a presenter. Basically, the company rents a venue and takes charge of the administrative, technical and promotional aspects of presenting the work. With this type of presentation, the creation/production company assumes the financial risks associated with presenting its own program and keeps the revenues from ticket sales. This approach is very labour intensive and extremely risky and difficult.

Generally speaking, however, a creation/production company assigns the job of *presentation* to a partner, either a specialized presenter (who only presents dance), a multidisciplinary presenter (who presents performing arts) or a festival (specialized or multidisciplinary). In this context, the presenter takes on the financial risks associated with presenting the artistic organization's work. Revenues from ticket sales go to the presenter and companies are paid a fee per performance. The presenter also looks after the administrative, technical and promotional details. In some markets, several different risk-sharing formulas coexist.

Key concepts for understanding the contemporary dance presentation environment in Canada

This section provides information about each of the players, the relationship between them and the environment in which they operate. This must be understood before proceeding to the more detailed analysis in the body of the report.



Overall ecology of contemporary dance presentation in Canada

Contemporary dance presentation is the bridge between supply and demand in contemporary dance performance. This point of contact between the public and dance occurs in a specific venue and market. The conditions of contemporary dance presentation vary according to the market (local, regional, national, international) and the mode of presentation.

Modes of presentation

Self-presentation refers to a company presenting its own work without the intervention of a presenter. Basically, the company rents a venue and takes charge of the administrative, technical and promotional aspects of presenting the work. With this type of presentation, the creation/production company assumes the financial risks associated with presenting its own program and keeps the revenues from ticket sales. This approach is very labour intensive and extremely risky and difficult.

Generally speaking, however, a creation/production company assigns the job of *presentation* to a partner, either a specialized presenter (who only presents dance), a multidisciplinary presenter (who presents performing arts) or a festival (specialized or multidisciplinary). In this context, the presenter takes on the financial risks associated with presenting the artistic organization's work. Revenues from ticket sales go to the presenter and companies are paid a fee per performance. The presenter also looks after the administrative, technical and promotional details. In some markets, several different risk-sharing formulas coexist.

Revenues, costs and results presentation model

Very often in contemporary dance, the cost of a performance is higher than the revenue it generates, which means a loss for the presenter. Even a successful level of attendance at a series of performances does not always translate into financial success. In fact, it is not uncommon to find that after a successful run, additional performances contribute directly to increased losses for the presenter.

Specialized presentation model (including specialized festivals)

The main focus for a specialized presenter (and a specialized festival) is programming performances of a specific discipline, in this case, contemporary dance. Some specialized presenters manage presentation spaces, although most are required to rent them.

Specialized presenters operate within two complementary, but sometimes contradictory, frameworks, a market framework and a cultural action framework that is dependent on government support.

Revenues earned from the market framework (basically, ticket sales and sponsorship) account for between 20% and 50% of total revenues for specialized presenters. Several presenters receive support from a local partner (10% to 15%). The cultural action framework is primarily supported by the Arts Presentation Canada (APC) program of the Department of Canadian Heritage and certain provincially run programs. Because of their mandate and their small size, support for cultural action can constitute 40% to 65% of these organization's revenues. This public support allows them to take some risks and to contribute to disciplinary development (knowledge of dance, ability to contextualize dance, to market it, to develop an audience for it, etc.)

Multidisciplinary presentation model

The primary concern for a multidisciplinary presenter is programming shows for a whole range of performing arts. Multidisciplinary presenters usually manage presentation venues.

Revenues earned from the market framework account for between 65% and 85% of total revenues for these multidisciplinary presenters. Several presenters receive support from a local partner (10% to 25%). The cultural action framework is primarily supported by APC and certain provincially run programs. Given their mandate, the fact that they usually manage a presentation venue and their size, support for cultural action may only account for 5% to 10% of their revenues. As a result, the level of public support for cultural action severely curtails their ability to take risks and to contribute to disciplinary development.

Public funding

Public funders are key players in every aspect of contemporary dance presentation. Their programs (funding objectives and conditions) and the grant amounts define and influence the whole architecture of contemporary dance presentation in Canada.

Key players in contemporary dance presentation in Canada

In addition to self-presentation, contemporary dance presentation is shared between a few specialized presenters who may or may not have their own performance space, multidisciplinary presenters with varying degrees of commitment to the discipline, and specialized and multidisciplinary national and international festivals. Presentation activities are also affected by, among other things, development efforts by presenter networks, participation in showcases and the work of agents.

Self-presentation

Self-presentation is generally rarely done given the financial risks involved, the arduous organizational and management efforts required and the lack of infrastructure and suitable, affordable space. For some companies, it is a last resort.

Specialized presenters

A distinctive feature of the contemporary dance presentation environment since the eighties has been the emergence of organizations dedicated specifically to presentation, promotion and development in the discipline. These specialized presenters regularly offer Canadian audiences contemporary dance programming and promote disciplinary development. Although these presenters have become a mainstay in the creation/presentation ecology of contemporary dance, they are relatively thin on the ground and cannot meet all the needs and expectations of performing companies. These specialized presenters program seasons that they present to the public, usually in either a small space that they manage (1 to 7, figure opposite) or in other presentation venues with which they have partnered (1 to 15 figure opposite).

106-00970/

Multidisciplinary presenters

Contemporary dance presentation by multidisciplinary presenters is essential to the discipline not only because self-presentation and specialized presenters cannot afford sufficient presentation opportunities to absorb the performances offered, but also because it reaches new audiences interested in other artistic forms, who live in regions where there are no specialized presenters or who live in outlying areas. Contemporary dance presentation by multidisciplinary presenters poses some major problems, in terms of presenters' level of interest, artistic choices, ill-suited venues, revenue potential of performances, ability to develop audiences for the discipline, etc.

Dance presenters' networks

There are two networks of dance presenters in Canada: CanDance at the national level and *La Danse sur les routes du Québec* in Quebec. The latter is a member of CanDance. These networks play a major role in dance presentation.

Canadian contemporary dance festivals

Festivals that program contemporary dance play an important role in presentation, not only because they offer audiences direct access to dance, but also because they tend to provide points of contact and exchange between creation/production companies and other presenters. They may therefore have a multiplier effect on dance presentation at the local and/or international levels. Specialized contemporary dance festivals are currently experiencing major difficulties (the cessation of activities of the *Festival international de nouvelle danse*, Canada Dance Festival cutbacks, lack of resources for regional dance festivals, etc.). Although multidisciplinary festivals are tending to introduce more contemporary dance into their programming, one can question their real capacity to offset the lack of an international showcase devoted specifically to disciplinary development of contemporary dance.

Contemporary dance presenters abroad

The export market is essential for many contemporary dance companies in Canada, and particularly in Quebec. Presently, foreign presenters are important players in the ecology of contemporary dance presentation in Quebec and Canada, which is a concern given, among other things, the new trends emerging in international markets (tighter markets, stronger competition, etc.) and the lack of an international showcase for Canadian contemporary dance.

Agents

There are two kinds of agents who do very different jobs, but both play a significant role in the presentation environment: these are development agents and touring agents. There are not many of them, and the limited resources available to companies and presenters can make it difficult to engage their services.

Performing arts showcases in Canada

In addition to festivals, contemporary dance performing companies have another tool available to promote themselves to other presenters, namely, performing arts showcases. In terms of national presentation, the primary Canadian performing arts showcases for dance are the Canadian Arts Presenting Association (CAPACOA) and the Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis (RIDEAU) and, in the international arena, the International Exchange for the Performing Arts (CINARS). Although these showcases are important to a degree, they do not claim to be a panacea for the problems that exist in contemporary dance presentation regionally, nationally and internationally.

Venues and infrastructures adapted to contemporary dance in Canada

The matter of performance and presentation spaces and infrastructure is at the heart of the contemporary dance presentation issue in Canada. The stakeholders consulted across the country underlined the shortage of rehearsal and presentation space appropriate to this discipline and the impact this has on the calibre, number and accessibility of performances as well as on attendance.

Without access to production studios and venues properly equipped for presentation of their work, the contemporary dance community does not have the basic tools it needs to provide the calibre of work expected, to be presented, to reach its audience and to be able to develop.

Contemporary dance presentation activities in Canada

A panorama, albeit incomplete, of the relative level of activity involved in the various facets of contemporary dance presentation in Canada, emerged from the processing of the available statistical data. However, despite the available data and its thorough analysis, we are unable to bring a rigorous and statistical response to the following fundamental question:

> "Is there an equilibrium between the abundance of creations, the growth and consolidation of companies and the presentation market available to them?"

In our view, the issue of whether or not there exists an actual crisis in the environment of contemporary dance presentation must be grounded in real, solid data. As a result, in the absence of consistent and reliable data on contemporary dance, it is impossible to answer this question. Obviously, the fact that the lack of information prevents from making a finding or a quantitative evaluation does not mean that it does not exist.

Summary of findings pertaining to the presentation activities of large contemporary dance companies

The six large contemporary dance companies[1] account for a significant share of the contemporary dance performances, they tour relatively more often than the average company and earn a considerable portion of their revenues from earnings (ticket sales and fees).

Summary of findings pertaining to the presentation activities of small- and medium- sized contemporary dance companies in the Canadian market

The Canadian market constitutes the main area of activity for small- and medium- sized contemporary dance companies, but the independently earned portion of revenues associated with presentation activities in Canada is extremely small and contributed very little to company budgets. Although audiences are small and audience sizes have fluctuated since 1998, attendance at contemporary dance performances over the past 30 years has risen considerably. Like any other performing art, contemporary dance presentation activities in Canada are not cost-effective and cannot be counted on to support the existence of creation/production companies and the budgetary equilibrium of presenters. Without government assistance, all the data seems to indicate that the entire chain of the creation and presentation of contemporary dance would crumble because it could not generate enough revenue from its presentation activities and attract sufficient private funding.

Summary of findings pertaining to the presentation activities of small- and medium- sized contemporary dance companies in the international market

Contemporary dance is one of the disciplines that tours the most outside Canada and it has had great success doing so for the past several years. International touring is no longer solely the domain of the large companies from Québec, as had been the case since the nineteen eighties, as small- and medium- sized companies have been gradually getting involved over the past few years. In fact, small- and medium-sized Canadian dance companies produce over half the dance performances presented on international stages and more than one sixth of all the performing arts presented abroad. Performances by small- and medium- sized Canadian contemporary dance companies now account for a considerable share of their presentation activities and, relatively speaking, generate far higher revenues than can be generated at home.

[1] La La La Human Steps, Les Ballets Jazz de Montréal, Compagnie Marie Chouinard, O'Vertigo Danse, Decidedly Jazz Danceworks, Toronto Dance Theatre

Funding for contemporary dance in Canada

Public funding

Current picture

In contemporary dance, the vast majority of presentation activities could not occur without major financial support from governments, a situation which also applies to the other performing arts.

The report illustrates that in 2002-2003 the governments of Canada, Quebec, Ontario and British Columbia gave more than $19 million to support activities related to contemporary dance in Canada. About 55.3% of that amount went to creation, 38.4% to presentation and 6.3% to associations and service organizations. Organizations in Quebec got the largest share of the grants (over $12.8 million), followed by Ontario ($4.2 million) and British Columbia ($2.2 million).

2002-2003	Quebec		Ontario		British Columbia		Total	
Creation								
Federal	$3,109,520	42.98%	$1,292,800	55.13%	$871,600	76.05%	$5,273,920	49.17%
Provincial	$3,498,025	48.35%	$579,320	24.71%	$199,000	17.36%	$4,276,345	39.87%
Municipal	$627,500	8.67%	$472,715	20.16%	$75,500	6.59%	$1,175,715	10.96%
Sub-total	$7,235,045	100.00%	$2,344,835	100.00%	$1,146,100	100.00%	$10,725,980	100.00%
Presentation								
Federal	$2,112,975	42.48%	$1,172,686	82.47%	$815,900	77.74%	$4,101,561	55.09%
Provincial	$2,630,987	52.89%	$212,470	14.94%	$118,000	11.24%	$2,961,457	39.77%
Municipal	$230,375	4.63%	$36,725	2.58%	$115,600	11.01%	$382,700	5.14%
Sub-total	$4,974,337	100.00%	$1,421,881	100.00%	$1,049,500	100.00%	$7,445,718	100.00%
Associations							$0	
Federal	$280,500	41.88%	$402,500	80.41%	$43,300	79.01%	$726,300	59.28%
Provincial	$334,300	49.91%	$62,265	12.44%	$11,500	20.99%	$408,065	33.31%
Municipal	$55,000	8.21%	$35,765	7.15%	$0	0.00%	$90,765	7.41%
Sous-total	$669,800	100.00%	$500,530	100.00%	$54,800	100.00%	$1,225,130	100.00%
Total								
Federal	$5,502,995	42.73%	$2,867,986	67.21%	$1,730,800	76.91%	$10,101,781	52.08%
Provincial	$6,463,312	50.18%	$854,055	20.01%	$328,500	14.60%	$7,645,867	39.42%
Municipal	$912,875	7.09%	$545,205	12.78%	$191,100	8.49%	$1,649,180	8.50%
Total	$12,879,182	100.00%	$4,267,246	100.00%	$2,250,400	100.00%	$19,396,828	100.00%

Subsidies from federal, provincial, municipal governments in Quebec, Ontario and British Columbia, 2002-2003

For all three provinces, the federal government's contribution reached $10.1 million, which is more than 52% of total contributions. The Government of Quebec supported contemporary dance to the tune of $6.4 million and its support to dance presentation (52.9%) made it the provincial leader for presentation ahead of Ontario (15%) and British Columbia (11.2%), where the contribution from the Government of Canada accounted for about 80% of the total amounts allocated to presentation support.

Funding for contemporary dance in Canada

Public funding

Current picture

In contemporary dance, the vast majority of presentation activities could not occur without major financial support from governments, a situation which also applies to the other performing arts.

The report illustrates that in 2002-2003 the governments of Canada, Quebec, Ontario and British Columbia gave more than $19 million to support activities related to contemporary dance in Canada. About 55.3% of that amount went to creation, 38.4% to presentation and 6.3% to associations and service organizations. Organizations in Quebec got the largest share of the grants (over $12.8 million), followed by Ontario ($4.2 million) and British Columbia ($2.2 million).

	Quebec		Ontario				Total	
Creation								
Federal	$3,109,520	42.98%	$1,292,800	55.13%	$811,600	76.08%	$5,273,920	49.17%
Provincial	$3,498,025	48.35%	$579,320	24.71%	$199,000	17.96%	$4,276,345	39.87%
Municipal	$627,500	8.67%	$472,715	20.16%	$75,500	6.96%	$1,175,715	10.96%
Sub-total	**$7,235,045**	**100.00%**	**$2,344,835**	**100.00%**	**$1,146,100**	**100.00%**	**$10,725,980**	**100.00%**
Presentation								
Federal	$2,112,975	42.48%	$1,172,686	82.47%	$815,900	77.74%	$4,101,561	55.09%
Provincial	$2,630,887	52.89%	$212,470	14.94%	$118,000	11.24%	$2,961,457	39.77%
Municipal	$230,375	4.63%	$36,725	2.58%	$115,600	11.01%	$382,700	5.14%
Sub-total	**$4,974,337**	**100.00%**	**$1,421,881**	**100.00%**	**$1,049,500**	**100.00%**	**$7,445,718**	**100.00%**
Associations							$0	
Federal	$280,500	41.88%	$402,500	80.41%	$43,500	79.91%	$726,300	59.28%
Provincial	$334,300	49.91%	$62,265	12.44%	$11,500	20.99%	$408,065	33.31%
Municipal	$55,000	8.21%	$35,765	7.15%	$0	0.00%	$90,765	7.41%
Sous-total	**$669,800**	**100.00%**	**$500,530**	**100.00%**	**$54,800**	**100.00%**	**$1,225,130**	**100.00%**
Total								
Federal	$5,502,995	42.73%	$2,867,986	67.21%	$1,730,800	76.91%	$10,101,781	52.08%
Provincial	$6,463,212	50.18%	$854,055	20.01%	$328,500	14.60%	$7,645,867	39.42%
Municipal	$912,875	7.09%	$545,205	12.78%	$191,100	8.49%	$1,649,180	8.50%
Total	$12,879,182	100.00%	$4,267,246	100.00%	$2,250,400	100.00%	$19,396,828	100.00%

Subsidies from federal, provincial, municipal governments in Quebec, Ontario and British Columbia, 2002-2003

For all three provinces, the federal government's contribution reached $10.1 million, which is more than 52% of total contributions. The Government of Quebec supported contemporary dance to the tune of $6.4 million and its support to dance presentation (52.9%) made it the provincial leader for presentation ahead of Ontario (15%) and British Columbia (11.2%), where the contribution from the Government of Canada accounted for about 80% of the total amounts allocated to presentation support.

Evolution of funding

The report also describes how federal grants to support touring and presenting have evolved in recent years, as well as the way in which the Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) grants have changed. In all three cases, grants have increased considerably.

From 2001 to 2003, the period for which we have complete data, touring grants rose by 64.3%. However, it would seem that the increase has not kept pace with the growth in requests for touring money.

From 1998 to 2003, grants to contemporary dance presenters from the Department of Canadian Heritage and the Canada Council for the Arts more than doubled. Larger grants, provided under presentation support programs, were made possible by major increases in federal government funding. In 2004, however, when a three-year funding commitment from the Canada Council for the Arts came to an end, a few specialized dance presenters saw a reduction in the grants they received from the federal government, while others received increases.

From 1999-2000 to 2003-2004, the Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) received significant increases in its funding and increased its support for contemporary dance presentation by about $1 million, or 59.5%.

The report highlights the fact that although funding from the Governments of Canada and Quebec has risen in the past few years, this does not necessarily mean that dance presentation is not under-funded. In fact, based on our consultations, needs and requirements have increased at a faster pace than the grants.

The report also highlights problems resulting from relations with funders operating with different mandates, interests, mechanisms and deadlines, regional inequities in opportunities for public funding and the trend towards an increased proportion of non-recurring funds.

Essentially, contrary to the widespread belief in the dance community, public grants for presentation have increased a great deal in recent years, in absolute terms. Despite the overall increase in funding, great dissatisfaction is still very prevalent in the dance community, particularly concerning grant allocation, criteria, conditions and objectives. It would be advisable to engage in a process of focussed, comprehensive reflection on funding for contemporary dance and its presentation and on harmonizing application, processing and data collection procedures.

Private sector funding

Although it can be difficult for some leading-edge artistic forms to foster relations with the private sector, these relations are nonetheless important. Links with the private sector help to increase financial resources, and, very often, they are a prerequisite for government funding. However, presenters and festivals specialized in a specific discipline are generally at a disadvantage because the private sector is usually looking for high-profile organizations or events that reach the broadest possible audience.

As private sector funding is very limited and the competition for it is fierce, the vast majority of those who took part in the consultations felt that public funders had unreasonable expectations of contemporary dance organizations in terms of private sector fundraising.

Despite the inherent difficulties, there are still other options the community has yet to explore for optimizing private sector fundraising, including the possibility of pooling their fundraising efforts.

Contemporary dance audiences in Canada

This section of the report provides an overview and analysis of recent research on dance audiences. Following a literature review, the report discusses some of the main statistical findings regarding contemporary dance audiences, notably, that audiences are predominantly female and young and that their attendance at shows can vary with the language spoken at home, accessibility of venues and available time and money. The report goes on to deal with audience development initiatives, the role of the media in developing audiences for contemporary dance and the sensitive issue of the "accessibility" of the work.

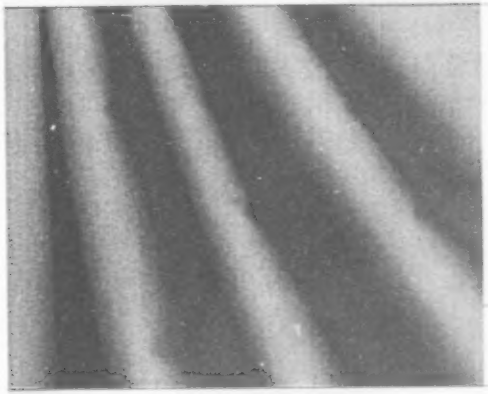
Major issues and challenges for contemporary dance presentation in Canada

The report concludes by identifying the issues that should be at the heart of our concerns and of all reflection on contemporary dance presentation:

- Consolidating contemporary dance creation/production companies;
- Enriching and diversifying the offering (among other things, in terms of repertoire, format and quality) presented to the public, in both the major centres and the regions;
- Strengthening the discipline and the environment in a world of changing markets and stiffer competition, both nationally and internationally;
- Supporting presenters (specialized, multidisciplinary, festivals);
- Providing adequate, coherent and, ideally, multi-year funding;
- Producing a reliable, harmonized body of statistics on contemporary dance.

Although the contemporary dance community is actually extremely fragile and at the mercy of any change in its environment, it shows extraordinary resilience and vitality nonetheless.

The dynamism, quality, originality and leading-edge nature of contemporary dance in Canada are widely recognized. It is unquestionably one of our most prized artistic treasures abroad. We must recognize the important role contemporary dance plays and ensure that it can continue to thrive and reach out to audiences.



Étude de l'environnement de la diffusion de la danse contemporaine au Canada

Sommaire

8 juin 2005

Cette étude a été préparée pour le ministère du Patrimoine canadien, le Conseil des Arts du Canada et le Conseil des arts et des lettres du Québec.

GAGNÉ LECLERC
GROUPE CONSEIL

GAGNÉ LECLERC

Avant-propos

Cette étude a été financée par le ministère du Patrimoine canadien, le Conseil des Arts du Canada et le Conseil des arts et des lettres du Québec. Les points de vue ou opinions qui y sont exprimés sont uniquement ceux de ses auteurs et ne représentent pas nécessairement ceux des bailleurs de fonds ni du gouvernement du Canada.

This document is also available in English.

Numéro de catalogue: CH52-2/2005-1F-PDF
ISBN 0-662-74667-8

GAGNÉ LECLERC

Contexte et mandat

Suite à la cessation des activités du Festival international de la nouvelle danse (FIND) et aux difficultés vécues par le Festival Danse Canada (FDC) lors de son édition 2004, leurs partenaires bailleurs de fonds ont décidé d'entreprendre une analyse rigoureuse du FIND et du FDC et de réévaluer le milieu dans lequel ces festivals de danse doivent évoluer.

Le mandat octroyé à la firme Gagné Leclerc Groupe Conseil était divisé en deux plans de travail. Le présent document rapporte les résultats de nos recherches et analyses concernant le plan de travail 2, qui consistait à fournir :

« [...] une évaluation exacte et à jour du milieu de la diffusion de la danse contemporaine en ce qui a trait au milieu artistique et à ses organisations, au public et aux partenaires bailleurs de fonds. »

Présentation du rapport

Outre le sommaire, un rappel du contexte et une brève présentation des sections du document, le rapport est organisé en six sections qui traitent des sujets suivants.

Méthodologie – Dans cette section, sont présentées l'approche, la démarche, les sources documentaires utilisées, la consultation effectuée, et les limites de l'étude.

Quelques clés pour comprendre l'environnement de la diffusion de la danse contemporaine – L'intention de cette section est de présenter le cadre conceptuel et des clés pour fournir des pistes de compréhension pour la lecture du rapport. On y traite de l'écologie de la diffusion de la danse contemporaine, du modèle de revenus/coûts/résultats, des modèles de diffusion spécialisée et pluridisciplinaire et du schéma du financement du système.

Principaux acteurs de la diffusion de la danse contemporaine – Dans cette section, sont présentés les principaux constats, défis et pistes de réflexion qui sont associés aux différents acteurs de la diffusion de la danse contemporaine au Canada : les organismes de création/production qui présentent eux-mêmes leur propre spectacle (autodiffusion), les diffuseurs spécialisés et pluridisciplinaires et leurs réseaux, les festivals spécialisés et pluridisciplinaires, les acteurs de la diffusion à l'international, les marchés et les agents.

Salles et infrastructures adaptées à la danse contemporaine – Cette section porte sur la problématique des salles de répétition et de diffusion adaptées à la danse contemporaine et sur son impact sur la qualité, le nombre, l'accessibilité et la fréquentation des spectacles de cette discipline.

Activités de diffusion de la danse contemporaine – Cette section vise, à partir des données statistiques disponibles, à brosser un portrait des activités de diffusion de la danse contemporaine canadienne. Sont, par la suite, présentés les principaux commentaires recueillis lors de la consultation en regard des marchés canadiens et étrangers de la diffusion de la discipline qui sont ensuite mis en contexte avec les principaux constats quantitatifs tirés.

Financement de la danse contemporaine – Cette section présente le portrait actuel du financement public de la danse contemporaine et son évolution. Il présente également certains défis reliés à l'obtention de financement privé.

Publics de la danse contemporaine – Cette section vise à présenter les études et données connues sur les publics de danse dans cette discipline et à en résumer les principales conclusions.

Grands enjeux et défis de la diffusion de la danse contemporaine – En guise de conclusion, cette section présente synthétiquement une série d'enjeux et de défis qui sont ressortis de l'analyse de l'environnement de la diffusion de la danse contemporaine au Canada.

Méthodologie

Ce rapport a impliqué, d'une part, un traitement et une analyse de documents et de statistiques et, d'autre part, une consultation pancanadienne représentative du milieu de la danse contemporaine.

Recherche documentaire

La documentation et les données traitées comprennent, entre autres, des documents publics tels que les statistiques et constats de Statistiques Canada, du Conseil des Arts du Canada (CAC), de l'Observatoire de la culture et des communications, du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et du Conseil des Arts de l'Ontario.

La banque de données la plus complète sur la danse au niveau pancanadien étant, sans contredit, l'Enquête sur les arts d'interprétation de Statistique Canada, nous nous sommes basés principalement sur elle pour brosser un portrait des activités de diffusion de la danse contemporaine au pays. Pour éviter les biais importants inhérents à la présence des grandes compagnies de ballet classique dans la catégorie des grandes compagnies de création, nous n'avons traité que les données de l'enquête concernant les petites et moyennes compagnies de danse afin de coller le plus fidèlement possible à la réalité de cette discipline spécifique. Pour déterminer les voies, la nature et l'ampleur du financement public octroyé à la danse contemporaine, une base de données a, en outre, été constituée à partir des subventions versées au niveau fédéral, provincial (Colombie-Britannique, Ontario et Québec) et municipal (Vancouver, Toronto et Montréal).

Consultation

Une consultation a été menée, par entrevues individuelles et par groupes de discussion, auprès de 128 personnes clés du milieu canadien de la danse contemporaine afin de recueillir leurs perceptions, leurs opinions et leurs attentes. La représentativité de cet échantillon a été assurée tant sur plan de la répartition régionale que sur plan des activités exercées [compagnies de création de différentes tailles, diffuseurs, représentants d'organisme, etc.]. La présentation des résultats de cette consultation à travers les différentes sections du rapport respecte la confidentialité et l'anonymat des répondants.

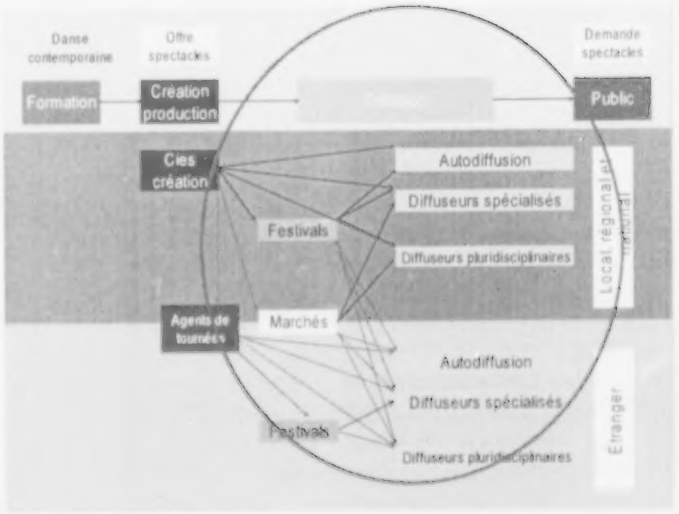
Limites de l'étude

Tout au long de cette étude, nous avons été confrontés à d'importants obstacles reliés à l'absence, à la qualité et à la portée des données disponibles, qui nous ont empêchés de brosser un tableau complet de l'environnement de la diffusion de la danse contemporaine. Soulignons, notamment, les difficultés suivantes :

- L'identification des compagnies de création et des organismes de diffusion oeuvrant dans le domaine spécifique de la danse contemporaine est problématique;
- La danse contemporaine souffre d'un manque de données statistiques et d'une base cohérente et fiable d'informations sur ses activités. Des données sur la diffusion qui sont notamment fournies par les compagnies de création de danse et non par les diffuseurs ;
- Mesurer les activités de diffusion pour la danse contemporaine spécifiquement a nécessité une méthodologie qui ne permet de mettre l'accent que sur les petites et moyennes compagnies de création en danse contemporaine;
- L'étude présente un portrait statique dans le temps pour une situation mouvante ;
- Déterminer l'ampleur du financement public et les voies qu'il emprunte pour soutenir les activités de diffusion de la danse contemporaine est extrêmement complexe;
- Une évaluation difficile des plages de programmation disponibles pour la présentation de spectacles de danse contemporaine chez les diffuseurs au niveau national;

Quelques clés pour comprendre l'environnement de la diffusion de la danse contemporaine au Canada

Cette section présente certains éléments dont la compréhension est nécessaire avant d'analyser plus en détails, dans le corps du rapport, chacun des acteurs, les liens qui les unissent et l'environnement dans lequel ils oeuvrent.



Écologie générale de la diffusion de la danse contemporaine au Canada

La diffusion de la danse contemporaine fait le pont entre l'offre et la demande de spectacles de danse contemporaine. Cette rencontre entre le public et l'œuvre se fait dans une salle et un marché spécifiques. Les conditions de la diffusion de la danse contemporaine varient selon le marché (local, régional, national, international) et le mode de diffusion.

Les modes de diffusion

En *autodiffusion*, une compagnie diffuse son œuvre sans l'intermédiaire d'un diffuseur. Essentiellement, elle loue une salle et assume les aspects administratifs, techniques et promotionnels de la diffusion de l'œuvre. Dans ce mode de diffusion, la compagnie de création assume les risques financiers entourant la présentation de son propre programme et les revenus de billetterie lui reviennent. Cette entreprise demande énormément de travail et est extrêmement risquée et difficile.

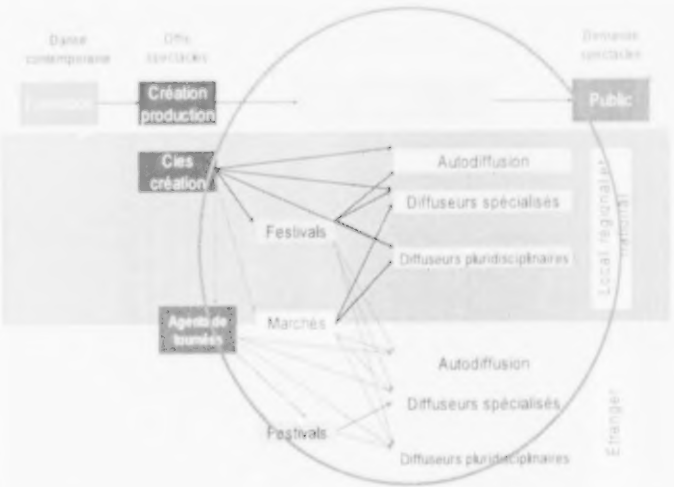
Généralement, cependant, une compagnie de création confie la responsabilité de la *diffusion* à un partenaire, soit un diffuseur spécialisé (qui ne diffuse que de la danse), un diffuseur pluridisciplinaire (qui diffuse les arts de la scène) ou un festival (spécialisé ou pluridisciplinaire). Dans ce contexte, le diffuseur assume les risques financiers entourant la présentation du programme de l'organisme artistique. Les revenus de billetterie reviennent au diffuseur et des cachets par représentation sont versés aux compagnies. Le diffuseur assume également les aspects administratifs, techniques et promotionnels. Sur certains marchés, plusieurs formules de partage de risque coexistent.

Quelques clés pour comprendre l'environnement de la diffusion de la danse contemporaine au Canada

Cette section présente certains éléments dont la compréhension est nécessaire avant d'analyser plus en détails, dans le corps du rapport, chacun des acteurs, les liens qui les unissent et l'environnement dans lequel ils oeuvrent.

Écologie générale de la diffusion de la danse contemporaine au Canada

La diffusion de la danse contemporaine fait le pont entre l'offre et la demande de spectacles de danse contemporaine. Cette rencontre entre le public et l'œuvre se fait dans une salle et un marché spécifiques. Les conditions de la diffusion de la danse contemporaine varient selon le marché (local, régional, national, international) et le mode de diffusion.



Les modes de diffusion

En *autodiffusion*, une compagnie diffuse son œuvre sans l'intermédiaire d'un diffuseur. Essentiellement, elle loue une salle et assume les aspects administratifs, techniques et promotionnels de la diffusion de l'œuvre. Dans ce mode de diffusion, la compagnie de création assume les risques financiers entourant la présentation de son propre programme et les revenus de billetterie lui reviennent. Cette entreprise demande énormément de travail et est extrêmement risquée et difficile.

Généralement, cependant, une compagnie de création confie la responsabilité de la *diffusion* à un partenaire, soit un diffuseur spécialisé (qui ne diffuse que de la danse), un diffuseur pluridisciplinaire (qui diffuse les arts de la scène) ou un festival (spécialisé ou pluridisciplinaire). Dans ce contexte, le diffuseur assume les risques financiers entourant la présentation du programme de l'organisme artistique. Les revenus de billetterie reviennent au diffuseur et des cachets par représentation sont versés aux compagnies. Le diffuseur assume également les aspects administratifs, techniques et promotionnels. Sur certains marchés, plusieurs formules de partage de risque coexistent.

Modèle de revenus, coûts et résultats de la diffusion

Très souvent en danse contemporaine, pour une représentation, les coûts sont supérieurs aux revenus générés, ce qui se traduit par des pertes pour le diffuseur. Même pour une série de représentations, la réussite en termes de fréquentation ne se traduit pas nécessairement par un succès sur le plan financier. En effet, il n'est pas rare qu'un nombre accru de représentations suite à un succès contribue directement à augmenter les pertes du diffuseur.

Modèle de diffusion spécialisée (incluant les festivals spécialisés)

Au cœur des préoccupations d'un diffuseur spécialisé (et d'un festival spécialisé) se retrouve la programmation de spectacles d'une discipline donnée des arts de la scène, dans ce cas-ci, la danse contemporaine. Quelques diffuseurs spécialisés gèrent des lieux de diffusion quoique la plupart doivent en louer.

Les diffuseurs spécialisés opèrent à l'intérieur de deux logiques complémentaires, mais parfois contradictoires, une logique de marché et une logique d'action culturelle qui s'appuie sur le soutien de l'état.

Les revenus tirés de la «logique de marché» (essentiellement la billetterie et les commandites) représenteraient entre 20 à 50 % des revenus totaux des diffuseurs spécialisés. Plusieurs diffuseurs reçoivent un appui d'un partenaire local (10 à 15 %). L'action culturelle est, avant tout, soutenue par le programme Présentation des Arts Canada (PAC) du ministère du Patrimoine canadien et certains programmes gérés par des instances provinciales. Compte tenu du mandat de ces organismes, de leur petite taille, le soutien à l'action culturelle peut représenter entre 40 et 65 % de leurs revenus. Ce soutien public leur permet de prendre certains risques et de contribuer au développement disciplinaire (connaissance de la danse, habileté à la contextualiser, à la commercialiser, à développer les publics, etc.)

Modèle de diffusion pluridisciplinaire

Au cœur des préoccupations d'un diffuseur pluridisciplinaire se retrouve la programmation de spectacles d'un ensemble de disciplines des arts de la scène. Les diffuseurs pluridisciplinaires gèrent généralement des lieux de diffusion.

Les revenus tirés de la «logique de marché» représenteraient entre 65 à 85 % des revenus totaux de ces diffuseurs pluridisciplinaires. Plusieurs diffuseurs reçoivent un appui d'un partenaire local (10 à 25 %). L'action culturelle est avant tout soutenue par le PAC et certains programmes gérés par des instances provinciales. Compte tenu du mandat de ces organismes, du fait que généralement ils gèrent des lieux de diffusion, de

leur taille, le soutien à l'action culturelle peut ne représenter qu'entre 5 et 10 % de leurs revenus. Le niveau de soutien public à l'action culturelle limite ainsi grandement leur capacité à prendre des risques et à contribuer au développement disciplinaire.

Financement public

Les bailleurs de fonds publics sont des acteurs clés pour tous les volets de la diffusion de la danse contemporaine. Leurs programmes (objectifs et conditions de financement) de même que les sommes octroyées déterminent et influencent toute l'architecture de la diffusion de la danse contemporaine au Canada.

Principaux acteurs de la diffusion de la danse contemporaine au Canada

Outre l'autodiffusion, la diffusion de la danse contemporaine se partage entre quelques diffuseurs spécialisés disposant ou non d'une salle de spectacle, des diffuseurs pluridisciplinaires inégalement intéressés et des festivals spécialisés et pluridisciplinaires nationaux et internationaux. Les activités de diffusion sont aussi marquées, entre autres, par les efforts de développement de réseaux de diffuseurs, la participation à des « marchés » et le travail d'agents.

L'autodiffusion

L'autodiffusion est globalement une réalité marginale étant donné les risques financiers encourus, l'organisation et la gestion extrêmement exigeantes qu'elle suppose, et le peu d'infrastructures et de salles adaptées et abordables disponibles. Il s'agit pour certaines compagnies de l'option de dernier recours.

GAGNÉ LECLERC

Les diffuseurs spécialisés

Un phénomène marquant de l'environnement de la diffusion de la danse contemporaine, depuis les années 1980, a été la création de certains organismes voués spécifiquement à la présentation, à la promotion et à l'essor de la discipline. Ces diffuseurs spécialisés offrent ainsi aux publics canadiens des programmations régulières en danse contemporaine et en favorisent le développement disciplinaire. S'ils sont devenus des acteurs incontournables de l'écologie de la création/diffusion de la danse contemporaine, ils sont encore relativement peu nombreux et ne peuvent répondre à l'ensemble des besoins et attentes des compagnies de création. Ces diffuseurs spécialisés programment des saisons de spectacles qu'ils présentent au public soit dans une salle généralement de petite taille qu'ils gèrent (1 à 7, figure ci-contre) ou dans d'autres lieux de diffusion avec lesquels ils sont partenaires (1 à 15 figure ci-contre).

Diffuseurs spécialisés sans lieu de diffusion propre
1 New Performance Works
2 MoVent
3 Victoria Dance Series
4 Crimson Coast Dance Society
5 Brian Webb Dance Company
6 New Dance Horizons
7 DanceWorks
8 Dance Immersion
9 Peterborough New Dance
10 Series 8.08
11 Danse Danse (Les Productions Loma)
12 La Rotonde
13 CorresponDanse
14 Live Art Productions
15 Neighbourhood Dance Works
Diffuseurs spécialisés avec lieu de diffusion propre
1 Scotiabank Dance Centre
2 Dancers' Studio West
3 Winnipeg's Contemporary Dancers Studio Theatre
4 Dancemakers
5 L'Agora de la Dance
6 Tangente
7 Studio 303

Les diffuseurs pluridisciplinaires

La présentation de la danse contemporaine par des diffuseurs pluridisciplinaires est essentielle pour la discipline non seulement parce que l'autodiffusion et les diffuseurs spécialisés ne suffisent pas à présenter l'offre de spectacles mais aussi parce qu'elle permet de rejoindre de nouveaux publics intéressés par d'autres formes artistiques, vivant dans des centres où il n'y a pas de diffuseurs spécialisés ou en régions. La diffusion de la danse contemporaine par les diffuseurs pluridisciplinaires n'est pas sans poser d'importantes problématiques que ce soit en termes d'intérêt des diffuseurs, de choix artistiques, de salles mal adaptées, de rentabilité des représentations, de capacité à développer de nouveaux publics pour la discipline, etc.

Les réseaux de diffuseurs en danse

Il existe deux réseaux de diffuseurs de danse au Canada, soit CanDanse à l'échelle pancanadienne et La Danse sur les routes du Québec, qui est d'ailleurs membre du premier. Si ces réseaux sont perfectibles, ils jouent cependant un rôle important pour la diffusion de la danse.

Les festivals canadiens de danse contemporaine

Les festivals qui programment de la danse contemporaine constituent des acteurs importants de la diffusion de la discipline, non seulement parce qu'ils présentent directement des œuvres aux publics, mais aussi parce qu'ils peuvent jouer un rôle de contact et d'articulation entre les compagnies de création et d'autres diffuseurs. Ils sont donc en mesure de provoquer un effet multiplicateur pour la diffusion de la danse contemporaine au niveau local et/ou international. Les festivals spécialisés en danse contemporaine vivent actuellement des difficultés majeures (cessation des activités du Festival international de nouvelle danse, réduction des activités du Festival Danse Canada, manque de ressources des festivals de danse régionaux, etc.). Si les festivals pluridisciplinaires tendent actuellement à intégrer dans leur programmation de plus en plus de spectacles de danse contemporaine, on se questionne sur leur capacité réelle à compenser l'absence d'une vitrine internationale vouée spécifiquement au développement disciplinaire de la danse contemporaine.

Les diffuseurs de danse contemporaine à l'étranger

Le marché de l'exportation est une nécessité pour plusieurs compagnies de danse contemporaine au pays et en particulier au Québec. Les diffuseurs étrangers constituent ainsi, aujourd'hui, des acteurs importants de l'écologie de la diffusion de la danse contemporaine québécoise et canadienne, ce qui ne va pas sans inquiéter étant donné, entre autres, les nouvelles tendances qui se dessinent sur les marchés internationaux (resserrement des marchés, concurrence accrue, etc.) et l'absence d'une vitrine internationale pour la danse contemporaine d'ici.

Les agents

Il existe deux types d'agent qui occupent des fonctions tout à fait distinctes mais qui jouent tous deux un rôle non négligeable dans l'environnement de la diffusion : les agents de développement et les agents de tournées. Or, ces agents ne sont pas nombreux et les moyens manquent notamment aux compagnies et aux diffuseurs pour y faire appel.

Les marchés des arts de la scène au Canada

Outre les festivals, les compagnies de création en danse contemporaine disposent également d'un autre outil pour se faire connaître auprès des diffuseurs, à savoir les marchés des arts de la scène. Les principaux marchés des arts de la scène canadiens pour la danse sont, au niveau de la diffusion nationale, l'Association canadienne des organismes artistiques (CAPACOA) et le Réseau indépendant des diffuseurs d'événements artistiques unis (RIDEAU) et, au niveau international, le Commerce international des arts de la scène (CINARS). Si ces marchés revêtent une certaine importance, ils ne prétendrent pas être une panacée aux problèmes de diffusion de la danse contemporaine tant au niveau régional et national qu'international.

Salles et infrastructures adaptées à la danse contemporaine au Canada

La question des salles et infrastructure de création et diffusion est au cœur de la problématique de la diffusion de la danse contemporaine au Canada. À travers le pays, les intervenants consultés déplorent une pénurie de salles de répétition et de diffusion adaptées à la discipline et son impact sur la qualité, le nombre, l'accessibilité et la fréquentation des spectacles.

Faute d'accès à des studios de création et à des salles équipées adéquatement pour la diffusion de ses œuvres, le milieu de la danse contemporaine ne dispose pas des outils de base minimaux pour assurer les exigences de qualité qu'on lui demande de remplir, pour être présentée, pour rencontrer ses publics et pouvoir se développer.

Activités de diffusion en danse contemporaine au Canada

Aux termes de l'exercice de traitement des données statistiques disponibles, apparait, quoique fort imparfait, un certain panorama de l'importance relative des différentes facettes des activités, au Canada, liées à la représentation de spectacles en danse contemporaine. Force est, cependant, de constater qu'à la lumière des données disponibles et malgré un traitement rigoureux de celles-ci, il nous est impossible de répondre, sur une base rigoureuse et statistique, à la question de base:

« Y a [t-il] équilibre entre l'abondance des créations, le foisonnement, la consolidation et la part de marché détenue par les compagnies [?] »

D'après nous, la problématique de savoir s'il y a existence réelle ou non d'une situation concrète de crise dans l'environnement de la diffusion de la danse contemporaine, ne peut s'appuyer que sur des données réelles et concrètes, et il est donc malheureusement impossible, étant donné l'absence d'une base cohérente et fiable d'informations sur la danse contemporaine, de se prononcer sur la question. Évidemment, le fait que l'absence de données ne nous permette pas de la constater ni de la chiffrer ne signifie pas qu'elle n'existe pas.

Bilan des constats sur les activités de diffusion des grandes compagnies de danse contemporaine

Les six grandes compagnies de danse contemporaines[1] effectuent une part importante des représentations de cette discipline, elles tournent relativement plus que la moyenne des compagnies et réalisent une part non négligeable de leurs revenus grâce à leurs recettes gagnées (billetterie et cachets).

[1] La La La Human Steps, Les Ballets Jazz de Montréal, Compagnie Marie Chouinard, O'Vertigo Danse, Decidedly Jazz Danceworks, Toronto Dance Theatre

Bilan des constats sur les activités de diffusion des petites et moyennes compagnies de danse contemporaine sur le marché canadien

Le marché canadien représente le terrain principal des activités des petites et moyennes compagnies de danse contemporaine mais les revenus autonomes associés aux activités de diffusion au pays sont extrêmement faibles et ne représentent qu'une faible part des budgets des compagnies. Même si l'assistance est limitée et que le nombre de spectateurs connaît une évolution en dents de scie depuis 1998, il n'empêche que, depuis trente ans, la fréquentation de la danse contemporaine a connu un essor non négligeable. Comme pour tout autre art de la scène, les activités de diffusion au Canada en danse contemporaine ne sont pas rentables, ne permettant pas de soutenir l'existence des compagnies de création et l'équilibre budgétaire des diffuseurs. Sans l'aide gouvernementale, toutes les données tendent à indiquer que ce serait toute la chaîne de la création et de la diffusion de la danse contemporaine qui s'effondrerait faute de pouvoir générer assez de revenus par ses activités de diffusion et attirer des fonds privés.

Bilan des constats sur les activités de diffusion des petites et moyennes compagnies de danse contemporaine sur le marché international

La danse contemporaine est une des disciplines qui tournent le plus à l'étranger et y connaît depuis plusieurs années un succès retentissant. La diffusion internationale n'est plus seulement le fait des grandes compagnies québécoises, comme c'était le cas depuis les années 1980, mais les petites et moyennes compagnies s'y insèrent progressivement depuis quelques années. Les petites et moyennes compagnies de danse canadiennes produisent, en effet, plus de la moitié des représentations de danse qui sont offertes sur les scènes étrangères et plus d'un sixième de toutes représentations en arts de la scène présentées à l'étranger. Les représentations qu'effectuent les petites et moyennes compagnies de danse contemporaine canadiennes constituent aujourd'hui une part non négligeable de leurs activités de diffusion et génèrent, toutes proportions gardées, des revenus largement supérieurs à ceux recueillis à demeure.

Financement de la danse contemporaine au Canada

Financement public

Portrait actuel

La grande majorité des activités de diffusion en danse contemporaine ne pourraient avoir lieu sans un appui financier important des pouvoirs publics, comme c'est d'ailleurs le cas pour les autres arts de la scène.

Le rapport illustre qu'en 2002-2003, plus de 19M$ étaient octroyés par les bailleurs de fonds au niveau fédéral, du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, pour soutenir les activités liées à la danse contemporaine au Canada. Quelque 55,3% de cette somme était versé pour la création, 38,4%, pour la diffusion et 6,3%, pour des associations et organismes de service. Ce sont les organismes québécois, qui avec plus de 12,8M$ recevaient la plus grande part de ces subventions, suivis par ceux de l'Ontario (4,2M$) et ceux de la Colombie-Britannique (2,2M$).

	Québec		Ontario				Total	
Création								
Fédéral	3 109 520 $	42,98%	1 292 600 $	55,13%	871 600 $	76,05%	5 273 920 $	49,17%
Provincial	3 498 225 $	48,36%	579 320 $	24,71%	199 000 $	17,36%	4 276 345 $	39,87%
Municipal	627 500 $	8,67%	472 715 $	20,16%	75 500 $	6,59%	1 175 715 $	10,96%
Sous-total	**7 235 045 $**	**100,00%**	**2 344 835 $**	**100,00%**	**1 146 100 $**	**100,00%**	**10 725 980 $**	**100,00%**
Diffusion								
Fédéral	2 112 975 $	42,48%	1 172 686 $	82,47%	815 900 $	77,74%	4 101 561 $	55,09%
Provincial	2 630 987 $	52,89%	212 470 $	14,94%	118 000 $	11,24%	2 961 457 $	39,77%
Municipal	230 375 $	4,63%	36 725 $	2,58%	115 600 $	11,01%	382 700 $	5,14%
Sous-total	**4 974 337 $**	**100,00%**	**1 421 881 $**	**100,00%**	**1 049 500 $**	**100,00%**	**7 445 718 $**	**100,00%**
Associations							0 $	
Fédéral	280 509 $	41,88%	402 500 $	80,41%	44 300 $	79,01%	726 309 $	59,28%
Provincial	334 300 $	49,91%	62 245 $	12,44%	11 500 $	20,50%	408 065 $	33,31%
Municipal	55 000 $	8,21%	35 785 $	7,15%	0 $	0,00%	90 785 $	7,41%
Sous-total	**669 809 $**	**100,00%**	**500 530 $**	**100,00%**	**54 800 $**	**100,00%**	**1 225 130 $**	**100,00%**
Total								
Fédéral	5 502 995 $	42,73%	2 867 886 $	67,21%	1 730 800 $	76,91%	10 101 781 $	52,08%
Provincial	6 463 212 $	50,18%	854 035 $	20,01%	328 500 $	14,60%	7 645 667 $	39,42%
Municipal	912 875 $	7,09%	545 205 $	12,78%	191 100 $	8,49%	1 649 180 $	8,50%
Total	**12 879 182 $**	**100,00%**	**4 267 246 $**	**100,00%**	**2 250 400 $**	**100,00%**	**19 396 828 $**	**100,00%**

Subventions publiques octroyées par les administrations fédérales, provinciales, municipales au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, 2002-2003

Pour l'ensemble des trois provinces, la contribution du gouvernement fédéral atteignait 10,1M$, soit plus de 52% des contributions totales. Le gouvernement du Québec appuyait la danse contemporaine à hauteur de 6,4M$ et son soutien à sa diffusion (52,9%) en faisait aussi le leader provincial de la diffusion de la discipline par rapport à l'Ontario (15%) et à la Colombie-Britannique (11,2%), pour lesquels la contribution du gouvernement fédéral représentait autour de 80% des sommes allouées au soutien de la diffusion.

GAGNÉ LECLERC

Financement de la danse contemporaine au Canada

Financement public

Portrait actuel

La grande majorité des activités de diffusion en danse contemporaine ne pourraient avoir lieu sans un appui financier important des pouvoirs publics, comme c'est d'ailleurs le cas pour les autres arts de la scène.

Le rapport illustre qu'en 2002-2003, plus de 19M$ étaient octroyés par les bailleurs de fonds au niveau fédéral, du Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, pour soutenir les activités liées à la danse contemporaine au Canada. Quelque 55,3% de cette somme était versé pour la création, 38,4%, pour la diffusion et 6,3%, pour des associations et organismes de service.

2002-2003	Québec		Ontario		Colombie-Britannique		Total	
Création								
Fédéral	3 109 520 $	42,98%	1 292 800 $	55,13%	871 680 $	78,05%	5 273 920 $	49,17%
Provincial	3 498 025 $	48,35%	579 320 $	24,71%	198 000 $	17,38%	4 278 345 $	39,87%
Municipal	627 500 $	8,67%	472 715 $	20,16%	75 569 $	6,58%	1 175 715 $	10,96%
Sous-total	**7 235 045 $**	**100,00%**	**2 344 835 $**	**100,00%**	**1 146 100 $**	**100,00%**	**10 725 980 $**	**100,00%**
Diffusion								
Fédéral	2 112 975 $	42,48%	1 172 686 $	82,47%	815 900 $	77,74%	4 101 561 $	55,09%
Provincial	2 630 987 $	52,89%	212 470 $	14,94%	118 000 $	11,24%	2 961 457 $	39,77%
Municipal	230 375 $	4,63%	36 725 $	2,58%	115 600 $	11,01%	382 700 $	5,14%
Sous-total	**4 974 337 $**	**100,00%**	**1 421 881 $**	**100,00%**	**1 049 500 $**	**100,00%**	**7 445 718 $**	**100,00%**
Associations							0 $	
Fédéral	280 500 $	41,88%	402 500 $	80,41%	43 300 $	79,01%	726 300 $	59,28%
Provincial	334 300 $	49,91%	62 265 $	12,44%	11 500 $	20,99%	408 065 $	33,31%
Municipal	55 000 $	8,21%	35 765 $	7,15%	0 $	0,00%	90 765 $	7,41%
Sous-total	**669 800 $**	**100,00%**	**500 530 $**	**100,00%**	**54 800 $**	**100,00%**	**1 225 130 $**	**100,00%**
Total								
Fédéral	5 502 995 $	42,73%	2 867 986 $	67,21%	1 730 900 $	76,91%	10 101 781 $	52,08%
Provincial	6 463 312 $	50,19%	854 055 $	20,01%	328 500 $	14,60%	7 645 867 $	39,42%
Municipal	912 875 $	7,09%	545 205 $	12,78%	191 169 $	8,49%	1 649 160 $	8,50%
Total	**12 879 182 $**	**100,00%**	**4 267 246 $**	**100,00%**	**2 250 469 $**	**100,00%**	**19 396 828 $**	**100,00%**

Subventions publiques octroyées par les administrations fédérales, provinciales, municipales au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique, 2002-2003

Ce sont les organismes québécois, qui avec plus de 12,8M$ recevaient la plus grande part de ces subventions, suivis par ceux de l'Ontario (4,2M$) et ceux de la Colombie-Britannique (2,2M$).

Pour l'ensemble des trois provinces, la contribution du gouvernement fédéral atteignait 10,1M$, soit plus de 52% des contributions totales. Le gouvernement du Québec appuyait la danse contemporaine à hauteur de 6,4M$ et son soutien à sa diffusion (52,9%) en faisait aussi le leader provincial de la diffusion de la discipline par rapport à l'Ontario (15%) et à la Colombie-Britannique (11,2%), pour lesquels la contribution du gouvernement fédéral représentait autour de 80% des sommes allouées au soutien de la diffusion.

Évolution du financement

Le rapport présente aussi l'évolution, au cours des dernières années, des subventions octroyées par le gouvernement fédéral à la tournée et aux diffuseurs de même que l'évolution des subventions à la diffusion octroyées par le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ). Dans les trois cas, les subventions ont connu des augmentations importantes.

Entre 2001 et 2003, période pour laquelle nous avons des données complètes, les subventions aux tournées ont augmenté de 64,3%. Une hausse qui n'aurait, cependant, pas suivi le rythme de la croissance des demandes d'aide à la tournée.

Les subventions octroyées aux diffuseurs en danse contemporaine par le ministère du Patrimoine canadien et le CAC, de 1998 à 2003, ont plus que doublé. Les hausses de subventions accordées dans le cadre des programmes de soutien à la diffusion ont été rendues possibles grâce à des augmentations importantes des crédits accordés aux bailleurs de fonds par le gouvernement fédéral. En 2004, toutefois, lorsque le financement dans le cadre d'un engagement triennal par le CAC s'est terminé, quelques diffuseurs spécialisés en danse ont vu leurs subventions en provenance du gouvernement fédéral diminuer, alors que d'autres ont bénéficié d'une augmentation.

De 1999-2000 à 2003-2004, le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ), qui a bénéficié au cours de cette période de hausses importantes de ses crédits, a accru son soutien à la diffusion de la danse contemporaine d'environ 1M$, soit une augmentation de l'ordre de 59,5%.

Le rapport souligne que s'il y a eu croissance, au cours des dernières années de l'aide octroyée à la diffusion par le gouvernement fédéral et par celui du Québec, cela ne signifie pas nécessairement que la diffusion de la danse n'est pas sous-financée. En effet, les besoins et demandes, d'après les consultations menées, auraient augmenté plus rapidement que la croissance des subventions.

Le rapport met aussi l'accent sur les difficultés engendrées par les rapports avec des bailleurs de fonds aux mandats, intérêts, mécanismes et dates de tombée différents, sur les inégalités régionales quant aux possibilités de financement public et sur la part des aides ponctuelles qui tend à croître.

En bref, contrairement à ce que pense généralement le milieu de la danse, les subventions publiques à la diffusion ont, en termes absolus, beaucoup augmenté au cours des dernières années. Malgré cette hausse des sommes globales allouées, une forte insatisfaction continue de régner dans le milieu de la danse, notamment, en ce qui a trait à leur allocation, aux critères et aux conditions de leur octroi et aux objectifs poursuivis. Une réflexion globale et concertée serait à amorcer sur le financement de la danse contemporaine et sa diffusion et une harmonisation des processus de demandes, de traitement et de collecte des données serait également à mettre en œuvre.

Financement privé

Bien que parfois difficile à développer dans certains créneaux artistiques de pointe, les relations avec le secteur privé sont importantes. D'une part, elles contribuent à accroître les ressources financières, d'autre part, les bailleurs de fonds publics en font, très souvent, une exigence pour l'octroi de leurs subventions. Les diffuseurs et festivals disciplinaires spécialisés sont, toutefois, en général, désavantagés puisque le secteur privé recherche généralement des organisations ou des événements qui ont une grande visibilité et touchent le plus grand public possible.

L'argent disponible dans le secteur privé étant très limité et la compétition, féroce, la vaste majorité des personnes rencontrées lors de la consultation, considère que les bailleurs de fonds publics auraient des attentes déraisonnables en ce qui concerne l'obtention de financement privé par les organisations oeuvrant dans le secteur de la danse contemporaine.

Malgré les difficultés inhérentes encourues, de nouvelles voies sont, cependant, à explorer par le milieu pour chercher à optimiser la recherche de financement privé, notamment une mise en commun des efforts de collecte de fonds.

Publics de la danse contemporaine au Canada

Cette section du rapport constitue un aperçu et une analyse de la recherche récente sur les publics de la danse. Après une revue de la littérature, quelques grands constats statistiques sur les publics de la danse contemporaine sont émis, à savoir qu'il s'agit, notamment, d'un public majoritairement féminin et jeune et dont la fréquentation de spectacles peut varier selon la langue parlée à la maison, l'accessibilité à des installations artistiques et le temps et l'argent disponibles. Le rapport se penche ensuite sur la question des activités de développement de public, sur le rôle des médias dans le développement de public en danse contemporaine et sur le concept délicat d'«accessibilité» des œuvres.

Grands enjeux et défis de la diffusion de la danse contemporaine au Canada

Le rapport se conclut en identifiant les enjeux qui devraient être au cœur des préoccupations et de toute réflexion sur la diffusion de la danse contemporaine, à savoir :

- Consolider les organismes de création en danse contemporaine;
- Enrichir et de diversifier l'offre de spectacles (en termes, entre autres, de répertoire, de format et de qualité) qui est présentée à l'ensemble de la population, dans les grands centres comme en régions ;
- Consolider la discipline et le milieu dans un contexte d'évolution des marchés et de concurrence accrue, tant à l'échelle nationale qu'internationale;
- Soutenir les diffuseurs (spécialisés, pluridisciplinaires, festivals);
- Assurer un financement adéquat, cohérent, et idéalement pluriannuel;
- Produire un corpus fiable et unifié de données sur la danse contemporaine.

Si le milieu de la danse contemporaine demeure profondément fragile et à la merci de toute mutation dans son environnement, il n'en fait pas moins preuve d'une extraordinaire résilience et vitalité.

Le dynamisme, la qualité, l'originalité et l'avant-gardisme de la danse contemporaine au Canada sont reconnus de tous. Sans contredit un de nos fleurons artistiques les plus prestigieux à l'étranger, il importe d'en reconnaître l'importance et d'assurer qu'elle puisse continuer d'éclore et de rayonner.